

MODES MUSICAUX : UN ÉVENTAIL DE COULEURS SONORES

Qu'est-ce qu'un mode musical ? Existe-t-il d'autres modes que les modes majeur et mineur ? En quoi nous concernent-ils ?

Je me posais ces questions tandis que j'étudiais la musique dans mon adolescence, mais mon livre de sol-fège n'apportait pas les réponses. Plus tard, les modes me sont apparus, non pas comme une théorie destinée aux spécialistes, mais bien comme le fondement même de la création musicale. C'est pourquoi je m'attache à les expliquer en termes simples. Mon approche se veut sensorielle, partant de notre écoute musicale familière. Elle s'oppose à une approche théorique et un savoir figé. L'intellect est un fabuleux outil, mais lorsqu'il se coupe de l'expérience et du ressenti, il devient porteur d'idées reçues et dogmatiques.

La structure interne de la musique

Lorsque nous chantons un chant simple, disons *Au clair de la lune*, nous ne cherchons pas à savoir dans quelle gamme ou quel mode il est composé n'est-ce pas ? Cela ne nous empêche pas de le chanter de façon agréable et juste. Pourtant, si l'on s'émerveille sur la variété des musiques du monde et que l'on s'interroge sur ce qui la produit, on trouve une réponse essentielle dans les modes sur lesquels elles sont bâties. De plus, lorsqu'on découvre que **les sons résonnent dans le corps**, qu'ils agissent sur l'équilibre énergétique, et que **cette action diffère selon les modes employés**, l'examen de la structure interne de la musique devient pertinent.

Quels sont les éléments et les règles de la musique ? A quelles lois la composition musicale obéit-elle ? Ces lois sont-elles biologiques, cosmiques ou seulement de simples conventions culturelles ?

Une approche de la notion de gamme

Amusons-nous à repérer les notes qui composent notre chant *Au clair de la lune*. Six notes seulement suffisent à construire ce chant, qui sont en fait extraites de la série complète des sept notes qui composent la gamme majeure. Partant d'un do : do - re - mi - fa - sol - la - si. **La gamme est le condensé de toutes les notes de la mélodie, rangées par ordre croissant.**

Hauteur relative, hauteur absolue

Si vous chantez cette même chanson plus haut, en partant d'un mi au lieu d'un do, c'est la même mélodie, n'est-ce pas ? Mais ça change toutes les notes. Alors, qu'est-ce qui reste fixe et qui *identifie le chant* ? Réponse, ce sont les distances en hauteur entre les notes (intervalles entre deux notes consécutives). La hauteur d'une note est repérée par rapport à la précédente. C'est ce qu'on appelle la hauteur relative. Par contre un mi ou un do ont une hauteur bien fixée, appelée hauteur absolue, qu'on peut exprimer par la valeur de leur fréquence de vibration (en Hertz).

Un mode est une gamme en hauteur relative

Je peux chanter ma gamme majeure plus haut ou plus bas. Ça change les notes, donc ça change la gamme, ça ne change pas la mélodie, car les gammes sont en elles-mêmes de petites mélodies. On reste en mode majeur. Ce qui reste fixe, c'est l'ensemble des écarts, des intervalles, on l'appelle le mode. **Un mode, c'est la mélodie de la gamme.** Il est caractérisé

Représentation du mode majeur. Un mode est une combinaison d'échelons placés sur une échelle d'une octave comportant onze encoches qui découpent l'octave en douze demi-tons.

par la grandeur des intervalles entre les notes.

Ainsi le mode majeur, c'est l'air de la gamme de do majeur ci-dessus, chanté à n'importe quelle hauteur. On peut le représenter par une échelle sur laquelle les échelons sont espacés à des intervalles déterminés, soit un ton, soit un demi-ton (voir illustration). En musique, les échelons sont appelés des **degrés**.

En définitive, un mode, c'est une façon de diviser l'octave en échelons intermédiaires, qui délimitent des intervalles. Un mode musical ressemble au résultat d'un jeu de construction. Soit une échelle représentant une octave comportant onze encoches découpant l'octave en douze petits intervalles appelés demi-tons. Soit un ensemble de cinq à huit bâtons qui représentent les notes. Les différentes manières de placer les bâtons dans les encoches sont les modes. Leur espacement peut être d'un ton, un demi-ton, et un ton et demi.

Les degrés d'un mode

Les échelons ou degrés d'un mode sont désignés avec les chiffres I à VIII. La musique indienne traditionnelle se sert de sept degrés qui se nomment sa - re - ga - ma - pa - da - ni - [sa]. Et comment les Indiens nomment-ils les notes en hauteur absolue ? Ils ne les nomment pas, car **pour eux, la hauteur absolue n'est pas significative**. Il faut savoir que la hauteur absolue est un produit occidental récent.

N'imaginons pas que la grandeur d'un ton ou d'un demi-ton est quelque chose de bien déterminé avec un étalon de mesure comme le mètre. Elle peut varier, selon les époques et les cultures, il n'y a pas de définition imposée. Plus que le ton, c'est la grandeur des intervalles entre une note et la note de base du mode qui est déterminée (seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième). Quant au demi-ton, il est rarement la moitié d'un ton.

Modes occidentaux

La musique occidentale la plus répandue repose essentiellement sur deux modes, le mode majeur et le mode mineur. En réalité, il existe bien d'autres modes. Au Moyen

Age, sept **modes liturgiques (grégoriens)** étaient employés. Vous connaissez peut-être la chanson *Colchiques dans les prés*. Elle n'est écrite ni en majeur, ni en mineur, mais dans le mode de ré : ré - mi - fa - sol - la - si - do - [ré].

Pour construire ce mode, on a utilisé les notes naturelles de la gamme de do majeur, et on a simplement décalé la note de base en partant du ré au lieu du do. Cela modifie la succession des intervalles, donc l'emplacement des demi-tons (vérifiez sur l'illustration en partant du deuxième échelon), créant une atmosphère musicale différente, plus suspendue.

Il faut donc préciser qu'un mode, ce n'est pas seulement un stock de notes disponibles. Leur ordre dans le mode est important. **Chaque degré a son caractère, sa fonction, situé à un intervalle précis par rapport à la note de base, appelée tonique.** La tonique, c'est comme notre terre, notre sol. Le mode, c'est un voyage, un envol vers des couches élevées de l'atmosphère, vers les planètes, le soleil (y a-t-il un rapport avec la note sol ?), les astres. Mais quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans

l'espace, nous sommes conscients d'être reliés par l'esprit (ou par le cœur) au sol, qui est notre point d'attache, notre point d'atterrissage : la tonique ou note fondamentale. Voilà pourquoi chaque mode sonne d'une façon vraiment spécifique.

Modes orientaux

Tandis que l'Occident prenait la voie de la polyphonie, l'Orient et le Moyen-Orient (Inde, Chine, monde arabe, tzigane, etc.) s'engageaient dans la musique monodique, les modulations mélodiques subtiles, et en particulier l'usage des micro-intervalles. Ils ont élaboré et conservé beaucoup plus de modes que les Occidentaux.

Pour l'oreille d'un Occidental, **les musiques arabes** (algérienne, marocaine, tunisienne, libyenne, iraquienne, égyptienne) sont reconnaissables à leur caractère typique, qui est dû à l'emploi de modes spécifiques, les *maqâmât*. On y trouve des demi-bémols qui abaissent la note d'un quart de ton et des demi-dièses qui l'élèvent d'un quart de ton. C'est un intervalle plus petit que le demi-ton, mais pas forcément la moitié d'un demi-ton.

Les modes indiens sont d'une grande richesse et d'une extrême variété. L'échelle de l'octave comporte 22 échelons. Les intervalles sont plus petits qu'un demi-ton et de valeurs inégales. 72 modes ont été ainsi construits, dont 10 principaux. Certains de ces modes sont identiques aux modes grégoriens et l'un d'eux est notre mode majeur. Cependant l'interprétation n'est pas la même à cause de l'utilisation de micro-intervalles et de rythmes spécifiques.

Modes pentatoniques

Il existe des modes à cinq notes. Ils sont employés dans certaines **comptines enfantines** (*Une poule sur un mur, Une souris verte*) et dans des musiques extra-européennes. **La musique chinoise** doit son caractère typique bien reconnaissable à l'emploi d'une dizaine de modes pentatoniques.

Modes contemporains

Au 20e siècle, la musique contemporaine se libère du nombre imposé de cinq ou sept notes à l'intérieur de l'octave. Cette démarche expérimentale est fructueuse,

③

mais la pratique montre que seules certaines combinaisons sont musicalement intéressantes. **Debussy invente un mode à six notes** espacées d'un ton. Messiaen recherche des modes possédant la faculté d'être identiques par décalage d'un certain nombre de degrés. Les plus connus comportent huit notes.

La musique nourrit le corps et l'âme

Les modes sont l'ossature de la musique, son code génétique. Ce sont eux qui confèrent à chaque musique son caractère particulier. On peut métisser les modes, passant de l'un à l'autre. On joue beaucoup actuellement sur ces mélanges de modes et de cultures, ce qui donne une grande variété de couleurs sonores.

Toutefois, d'autres éléments contribuent à cette couleur : les rythmes, les instruments employés (le timbre), et la façon

dont ces instruments sont accordés, autrement dit quelle **intonation** est utilisée.

Car, pour prendre l'exemple du mode majeur de l'illustration, les demi-tons peuvent être définis de nombreuses façons. La théorie actuelle les définit tous égaux (gamme tempérée) alors qu'il y a 300 ans et plus, on employait des intervalles dits justes, basés sur les harmoniques naturelles. On tend à revenir à cette pratique.

Car les sons ne sont pas qu'un simple amusement. **Chaque mode, chaque type d'intonation, résonne différemment dans le corps**, créant des vibrations qui agissent comme des micromassages, chacun avec son énergie spécifique. Les sons nourrissent le corps et l'âme, équilibrent, nettoient, développent... ou agressent. Certaines musiques sont aliénantes et déstabilisantes. **Écoutons, ressentons et pratiquons les musiques qui procurent de la joie et ouvrent le cœur.**

Profitons de cette richesse des couleurs musicales.

■ Alain Boudet.

Accompagnant en développement personnel et en expression vocale à Toulouse. Thérapie psychocorporelle. Harmonisation énergétique. Il publie régulièrement des articles pédagogiques sur le son et la musique, et plus généralement sur la connaissance de

l'être humain et les conditions de son épanouissement. Ils sont disponibles gratuitement sur son site web.

STAGES D'ÉVEIL VOCAL A TOULOUSE

Ma voix, mon corps et moi (10/11 décembre) ; Le bonheur de chanter (14 janvier, 4 février) ; etc. (voir site Internet).

CONTACT

Alain Boudet

05.61.54.35.72 – 06.18.37.22.11

à Toulouse

mél : abou8@tiscali.fr

site : <http://eveil-toulouse.com>